

Olivier Messiaen

Vingt Regards

sur

l'Enfant - Jésus

pour Piano

(Paris - 23 Mars - 8 Septembre 1944)

DURAND S.A. Editions Musicales

21, RUE VERNET - 75008 PARIS

United Music Publishers Ltd. Londres.

Theodore Presser Company, Bryn Mawr (U.S.A.)

Déposé selon les traités internationaux. Propriété pour tous pays.

Tous droits d'exécution, de traduction, de reproduction, et d'arrangements réservés.

MADE IN FRANCE

IMPRIME EN FRANCE

NOTE DE L'AUTEUR

Contemplation de l'Enfant-Dieu de la crèche et Regards qui se posent sur lui : depuis le Regard indicible de Dieu le Père jusqu'au Regard multiple de l'Église d'amour, en passant par le Regard inouï de l'Esprit de joie, par le Regard si tendre de la Vierge, puis des Anges, des Mages et des créatures immatérielles ou symboliques (le Temps, les Hauteurs, le Silence, l'Etoile, la Croix).

L'Etoile et la Croix ont le même thème parce que l'une ouvre et l'autre ferme la période terrestre de Jésus. Le thème de Dieu se retrouve évidemment dans les "Regards du Père", "du Fils" et "de l'Esprit de joie", dans "par Lui tout a été fait", dans "le baiser de l'Enfant-Jésus"; il est présent dans "première communion de la Vierge" (elle portait Jésus en elle), il est magnifié dans "l'Église d'amour" qui est le corps du Christ. Sans parler des chants d'oiseaux, carillons, spirales, stalactites, galaxies, photons, et des textes de Dom Columba Marmion, Saint Thomas, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux, des Évangiles et du Missel qui m'ont influencé. Un thème d'accords circule d'une pièce à l'autre, fractionné ou concentré en arc-en-ciel; voir aussi canons rythmiques, polymodalités, rythmes non-rétrogradables amplifiés dans les deux sens, valeurs progressivement accélérées ou ralenties, agrandissements asymétriques, changements de registre, etc. - L'écriture du piano est très cherchée : arpèges inverses, résonances, traits divers. - Dom Columba Marmion ("le Christ dans ses Mystères") et après lui Maurice Toesca ("les Douze Regards") ont parlé des regards des bergers, des anges, de la Vierge, du Père céleste; j'ai repris la même idée en la traitant de façon un peu différente et en ajoutant seize nouveaux regards. Plus que dans toutes mes précédentes œuvres, j'ai cherché ici un langage d'amour mystique, à la fois varié, puissant, et tendre, parfois brutal, aux ordonnances multicolores.

THÈME DE DIEU :

THÈME DE L'ÉTOILE ET DE LA CROIX :

THÈME D'ACCORDS :

I. - Regard du Père.

Phrase complète sur le *Thème de Dieu*.

Et Dieu dit : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris toutes mes complaisances..."

II. - Regard de l'étoile.

Thème de l'Etoile et de la Croix.

Choc de la grâce... l'étoile luit naïvement, surmontée d'une croix...

III. - L'échange.

Descente en gerbe, montée en spirale ; terrible commerce humano-divin ; Dieu se fait homme pour nous rendre dieux...

Dieu, c'est le trait en tierces alternées : ce qui ne bouge pas, ce qui est tout petit. L'homme, ce sont les autres fragments qui grandissent, grandissent et deviennent énormes, selon un procédé de développement que j'appelle : "agrandissement asymétrique".

IV. - Regard de la Vierge.

Innocence et tendresse... la femme de la Pureté, la femme du Magnificat, la Vierge regarde son Enfant...

J'ai voulu exprimer la *pureté* en musique : il y fallait une certaine force - et surtout beaucoup de naïveté, de tendresse puérile.

V. - Regard du Fils sur le Fils.

Mystère, rais de lumière dans la nuit - réfraction de la joie, les oiseaux du silence - la personne du Verbe dans une nature humaine - mariage des natures humaine et divine en Jésus-Christ...

- Il s'agit évidemment du Fils-Verbe regardant le Fils-enfant-Jésus. Trois sonorités, trois modes, trois rythmes, trois musiques superposées. "*Thème de Dieu*" et canon rythmique par ajout du point. La *joie* symbolisée par des chants d'oiseaux.

VI. - Par Lui tout a été fait.

Foisonnement des espaces et durées ; galaxies, photons, spirales contraires, foudres inverses ; par "lui" (le Verbe) tout a été fait... à un moment, la création nous ouvre l'ombre lumineuse de sa Voix...

C'est une fugue. Le sujet n'y est jamais présenté de la même façon : dès la seconde entrée il est changé de rythme et de registres. Remarquez le divertissement où la voix supérieure traite le sujet en rythme non rétrogradable éliminé à droite et à gauche, où la basse fortissimo répète un fragment du sujet en agrandissement asymétrique. Milieu sur des valeurs très brèves et très longues (l'infiniment petit, l'infiniment grand). Reprise de la fugue rétrogradée, à l'*écrevisse*. Strette mystérieuse. *Thème de Dieu* fortissimo : présence victorieuse, la face de Dieu derrière la flamme et le bouillonnement. La création reprend et chante le *thème de Dieu* en canon d'accords.

VII. - Regard de la Croix.

Thème de l'étoile et de la Croix.

La Croix lui dit : tu seras prêtre dans mes bras...

VIII. - Regard des hauteurs.

Gloire dans les hauteurs... les hauteurs descendent sur la crèche comme un chant d'alouette...

Chants d'oiseaux : rossignol, merle, fauvette, pinson, chardonneret, bouscarle, cini, et surtout l'*alouette*.

IX. - Regard du Temps.

Mystère de la plénitude des temps ; le Temps voit naître en lui Celui qui est éternel...

Thème court, froid, étrange, comme les têtes en œuf de Chirico ; canon rythmique.

X. - Regard de l'Esprit de joie.

Danse véhémence, ton ivre des cors, transport du Saint-Esprit... la joie d'amour du Dieu bienheureux dans l'âme de Jésus-Christ...

- J'ai toujours été très frappé par ce fait que Dieu est heureux - et que cette joie ineffable et continue habitait l'âme du Christ. Joie qui est pour moi un transport, une ivresse, dans le sens le plus *fou* du terme.

- Forme :

Danse orientale dans l'extrême-grave, en neumes inégaux, comme du plain-chant. 1er développement sur "*thème de joie*". Agrandissement asymétrique. Sorte d'air de chasse en 3 variations. 2e développement sur "*thème de joie*" et "*thème de Dieu*". Reprise de la danse orientale, extrême-aigu et extrême-grave ensemble. Coda sur "*thème de joie*".

XI. - Première communion de la Vierge.

Un tableau où la Vierge est représentée à genoux, repliée sur elle-même dans la nuit - une auréole lumineuse surplombe ses entrailles. Les yeux fermés, elle adore le fruit caché en elle. Ceci se passe entre l'Annonciation et la Nativité : c'est la première et la plus grande de toutes les communions.

Thème de Dieu, volutes douces, en stalactites, en embrassement intérieur. Rappel du thème de "la Vierge et l'Enfant" de ma "Nativité". Magnificat plus enthousiaste. Accords spéciaux et valeurs de 2 en 2 dont les pulsations graves représentent les battements du cœur de l'Enfant dans le sein de sa mère. Evanouissement du thème de Dieu.

- Après l'Annonciation, Marie adore Jésus en elle... mon Dieu, mon fils, mon Magnificat ! - mon amour sans bruit de paroles...

XII. - La parole toute puissante.

Monodie avec percussion grave.

Cet enfant est le Verbe qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole...

XIII. - Noël.

Carillon - Les cloches de Noël disent avec nous les doux noms de Jésus, Marie, Joseph...

XIV. - Regard des Anges.

Scintillements, percussions ; souffle puissant dans d'immenses trombones ; tes serviteurs sont des flammes de feu... - puis le chant des oiseaux qui avale du bleu, - et la stupeur des anges s'agrandit : - car ce n'est pas à eux mais à la race humaine que Dieu s'est uni...

Dans les 3 premières strophes : flamboiement, canon rythmique et fractionnement du thème d'accords. 4e strophe : chants d'oiseaux. 5e strophe : la stupeur des anges s'agrandit.

XV. - Le baiser de l'Enfant-Jésus.

A chaque communion, l'Enfant-Jésus dort avec nous près de la porte ; puis il l'ouvre sur le jardin et se précipite à toute lumière pour nous embrasser...

Thème de Dieu en berceuse. Le sommeil - le jardin - les bras tendus vers l'amour - le baiser - l'ombre du baiser. Une gravure m'a inspiré, qui représente l'Enfant-Jésus quittant les bras de sa Mère pour embrasser la petite sœur Thérèse. Tout ceci est symbole de la communion, de l'amour divin. Il faut aimer pour aimer ce sujet et cette musique qui voudraient être tendres comme le cœur du ciel, et il n'y a rien d'autre.

XVI. - Regard des prophètes, des bergers et des Mages.

Musique exotique - tam-tams et hautbois, concert énorme et nasillard...

XVII. - Regard du silence.

Silence dans la main, arc-en-ciel renversé... chaque silence de la crèche révèle musiques et couleurs qui sont les mystères de Jésus-Christ...

Polymodalité, canon rythmique par ajout du point, accords spéciaux, "thème d'accords". Tout le morceau est très ouvragé comme écriture de piano. Fin : accords alternés, musique multicolore et impalpable, en confettis, en pierreries légères, en reflets entrechoqués.

XVIII. - Regard de l'Onction terrible.

Le Verbe assume une certaine nature humaine ; choix de la chair de Jésus par la Majesté épouvantable...

- Une vieille tapisserie représente le Verbe de Dieu en lutte sous les traits du Christ à cheval : on ne voit que ses deux mains sur la garde de l'épée qu'il brandit au milieu des éclairs. Cette image m'a influencé. - Dans l'Introduction et la Coda, valeurs progressivement ralenties superposées aux valeurs progressivement accélérées et inversement.

XIX. - Je dors, mais mon cœur veille.

Poème d'amour, dialogue d'amour mystique. Les *silences* y jouent un grand rôle.

Ce n'est pas d'un ange l'archet qui sourit, - c'est Jésus dormant qui nous aime dans son Dimanche et nous donne l'oubli...

XX. - Regard de l'Eglise d'amour.

La grâce nous fait aimer Dieu comme Dieu s'aime ; après les gerbes de nuit, les spirales d'angoisse, voici les cloches, la gloire et le baiser d'amour... toute la passion de nos bras autour de l'Invisible...

- Forme (le développement y précède l'exposition) :

Développement :

1er thème en rythme non rétrogradable, amplifié à droite et à gauche ; il est coupé par des traits de piano en gerbes contraires. Trois appels du "*thème de Dieu*" séparés par des agrandissements asymétriques. Développement du 3e thème mélodique. 1er thème avec gerbes, nouvel agrandissement asymétrique. Sonnerie de cloches formant pédale de dominante et rappelant les accords des pièces précédentes.

Exposition :

Phrase complète sur le "*thème de Dieu*", en fanfare, en gloire. Longue coda sur le "*thème de Dieu*" - triomphe d'amour et de joie, larmes de joie.

Olivier MESSIAEN

I. Regard du Père

(Et Dieu dit: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris toutes mes complaisances"...)

Extrêmement lent - mystérieux, avec amour (♩ des triolets = 60)

PIANO

(Thème de Dieu)

8^a bassa

Detailed description: This system contains the first three measures of the piano accompaniment. The right hand (treble clef) begins with a triplet of eighth notes marked *ppp*. The left hand (bass clef) features a triplet of eighth notes marked *pp*. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The tempo and mood are indicated as 'Extrêmement lent - mystérieux, avec amour' with a tempo marking of 60 quarter notes per minute. The first system includes a 'Thème de Dieu' label and an 8^a bassa (8th bass) line.

8^a bassa

Detailed description: This system contains measures 4 through 6. It continues the musical themes established in the first system, including the triplet patterns in both hands. The 8^a bassa line is present at the bottom of the system.

8^a bassa

Detailed description: This system contains measures 7 through 9. It concludes the first section of the piece. The 8^a bassa line is present at the bottom of the system.

8^a bassa

This system contains three staves of music. The top staff is in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature. It features a melodic line with eighth and sixteenth notes, some slurs, and dynamic markings like *mf* and *f*. The middle and bottom staves are in bass clef and provide harmonic support with chords and some melodic fragments. A dashed line is positioned below the bottom staff.

8^a bassa

cresc.

cresc.

cresc.

This system contains three staves of music. The top staff continues the melodic line from the first system, with a *cresc.* marking. The middle and bottom staves provide harmonic support, with *cresc.* markings in the middle and bottom staves respectively. A dashed line is positioned below the bottom staff.

8^a bassa

p

mf

dim.

dim..

This system contains three staves of music. The top staff features a melodic line with a *p* marking and a *dim.* marking. The middle staff has a *mf* marking, and the bottom staff has a *dim..* marking. A dashed line is positioned below the bottom staff.

pp

pp

p

p

8^a bassa

dim.

ppp

pp

dim.

pp

8^a bassa

8^a bassa

8^a bassa

This system contains the first system of music. It features a treble clef staff with a complex melodic line and two bass clef staves providing harmonic support. The music is in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 3/4 time signature. The notation includes various rhythmic values and dynamic markings.

8^a bassa

cresc.

cresc.

This system contains the second system of music. It continues the melodic and harmonic development. The word "cresc." (crescendo) is written above the treble staff and below the bass staff. The notation includes slurs and dynamic markings.

8^a bassa

p

mf

dim..

dim.

This system contains the third system of music. It includes a first ending bracket with a repeat sign and a fermata. Dynamic markings include *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *dim..* (diminuendo). The notation includes slurs and dynamic markings.

8^a bassa

pp

p

This system contains the fourth system of music. It concludes the piece with a final chord. Dynamic markings include *pp* (pianissimo) and *p* (piano). The notation includes slurs and dynamic markings.

pp
dim.
p
dim.

First system of a musical score. It consists of three staves: a treble staff and two bass staves. The treble staff contains a continuous eighth-note accompaniment. The upper bass staff has a melodic line with accents and dynamics *pp* and *dim.*. The lower bass staff has a bass line with dynamics *p* and *dim.*.

ppp
pp

8^a bassa

Second system of the musical score. The treble staff features a melodic line with slurs and dynamics *ppp*. The upper bass staff has chords with dynamics *pp*. The lower bass staff has a bass line with slurs. A dashed line below the staves is labeled "8^a bassa".

8^a bassa

Third system of the musical score. The treble staff has a melodic line with slurs. The upper bass staff has chords with slurs. The lower bass staff has a bass line with slurs. A dashed line below the staves is labeled "8^a bassa".

ppp
pp

Fourth system of the musical score. The treble staff has a melodic line with slurs and dynamics *ppp*. The upper bass staff has chords with dynamics *pp*. The lower bass staff has a bass line with slurs.